

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 18720081153549

UDC_____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

从《狂欢节》op. 9 看舒曼钢琴套曲风格特征
Check Schumann divertimento Features out from
《Carnaval》 Op.9

江 岚

指导教师姓名: 薛小明 教授

专 业 名 称: 音 乐 学

论文提交时间: 2011 年 4 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

舒曼是第一个将独立的钢琴小品贯穿成统一规整套曲的作曲家,《狂欢节》Op.9 便是这一体裁最具代表性的作品。全曲是由二十一首带标题的风格小品组成,这些小品各具主题,且曲式结构简洁。作曲家通过统一又带有细微变化的三拍子节奏、有序的调性布局,使整部套曲规整统一,并以此确立套曲的创作形式。此作品不仅是浪漫主义的钢琴曲代表作,更是舒曼对德国音乐界保守评论家的嘲讽,在当时为浪漫派音乐开辟了新天地,其具有的革新精神对当今时代仍有重大意义。

本文通过分析《狂欢节》这一典型风格套曲的产生,作品在当时及目前的环境下的音乐影响,内容的实证分析这三部分,详细阐述了《狂欢节》的风格特征,从而使人们更好了解舒曼创作的某些特征和内在精神对音乐发展的积极意义。

关键词: 舒曼; 狂欢节; 风格特征

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Schumann is the first independent piano pieces, through the composer into a unified structured divertimento, "Carnival"Op.9 is the most representative works of this genre. The whole song is twenty-one style of comedy with the title composition, these pieces of thematic and musical structure simple. Composer, but also with a slight change by unifying the three beat rhythm, and orderly transfer of the layout, so that the whole divertimento structured unity, and the creation of this form to establish divertimento. This work is not only representative of the Romantic piano music, Schumann German music is a mockery of the conservative commentator at the time of breaking new ground for the romantic music, which has the spirit of the present age of innovation is still significant.

By analyzing the "Carnival" Divertimento in a typical style of production, work at the time and the current music environment influence the content of this three-part empirical analysis, elaborated on "Carnival" style characteristics, thus allowing a more Schumann created a good understanding of some of the characteristics and the development of the inner spirit of the positive significance of music.

Keyword: Schumann; Carnival; style feature

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

绪 论.....	1
第一章 套曲《狂欢节》的产生	4
第一节 《狂欢节》风格套曲分析	5
一、21 首风格小品特征.....	5
二、《狂欢节》的套曲特征.....	6
第二节 《狂欢节》文学性分析	7
一、标题性分析.....	8
二、文字游戏.....	8
第二章 《狂欢节》的音乐影响	12
第一节 创作时的文化背景	12
第二节 《狂欢节》问世后的影响	13
第三节 《狂欢节》的现实意义	14
第三章 《狂欢节》内容实证分析	15
第一节 “大卫同盟”盟员小品分析	15
第二节 《狂欢节》情景片段分析	19
总 结.....	27
参考文献.....	29
致 谢.....	31
附 录.....	32

厦门大学博硕士论文摘要库

Table of Contents

Introduction.....	1
Chapter 1 Divertimento 《Carnaval》 Generation.....	4
1.1《Carnival》style divertimento Analysis.....	5
1.1.1 21 Pieces features styles.....	5
1.1.2 《Carnaval》 Divertimento Features.....	6
1.2 Literary analysis of 《Carnaval》	7
1.2.1 Analysis of the title.....	8
1.2.2 paronomasia	8
Chapter2 Musical influences of 《Carnaval》	12
2.1 Cultural background.....	12
2.2 Advent of 《Carnaval》	13
2.3 practical significance of 《Carnival》	14
Chapter 3 Case Study of 《Carnaval》.....	15
3.1 leaguers of “union of David” Analysis.....	15
3.2 extract analyze of 《Carnaval》	19
Conclusion.....	27
Bibliography.....	29
Acknowledgements.....	31
Appendix.....	32

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

一、研究现状

19 世纪是一个进步与混乱并存的时代。大范围的政治、社会和经济的变化对人的观念、意识形态和音乐世界的发展带来深远的影响。启蒙运动所宣扬的理性主义逐渐被一般意义上的浪漫主义（**Romanticism**）所代替。音乐印刷和乐器制造技术的进步，公众音乐会、音乐新闻业、音乐教育和交通方式的发展，及人口数量的剧增，使这一时期的音乐达到前所未有的繁荣阶段。而音乐上的浪漫主义运动大约从 1820 年前后贯穿整个 19 世纪并延续到 20 世纪初^①。对音乐上的浪漫主义评价是“从共性到个性的重点转移，从保守到自由的重点转移，从抽象到诗意的重点转移”^②。

罗伯特·舒曼（**Robert Schumann, 1810~1856**）生于德国撒克逊州一个出版商家庭，自幼就有机会接触大量的文学名著，尤其钟爱让·保尔和霍夫曼的作品。舒曼早年对文学的嗜好和形成的修养深刻地影响着他的创作生涯。他因求成心切，过度练琴、加之方法不当，而永久损伤了手指。当一名钢琴演奏家的梦想破灭之后，舒曼对音乐的热爱仍然丝毫未减，他转而从事作曲和音乐评论。1829 年—1831 年间，舒曼创作几乎都是钢琴作品^③。1840 年以后创作中心转向声乐、交响乐和室内乐以及其他领域。1844 年起，舒曼出现了忧郁症和神经衰弱等精神病症，夫妇俩为此曾迁居德累斯顿。1850 年，尽管舒曼被任命为杜赛尔多夫音乐总监，但他的精神状态已无法胜任这一要职。1854 年舒曼被送进疯人院，两年后与世长辞^④。

舒曼的音乐创作题材范围固然广泛，但早期受到的主要是钢琴训练，因此钢琴音乐，是他前半生唯一重要的创作，诸多大型的、广为人知的作品皆创作于此时期。1834 年至 1835 年完成了《狂欢节》（**Carnaval, Op.9**）是舒曼正当青春年华，事业蒸蒸日上，逐渐攀上成功的里程碑式的作品。1855 年李斯特（**Liszt Ferenc, 1811~1886**）首演这部作品，他对《狂欢节》评价是“这部作品应当列为舒曼的，

^① 周薇，西方钢琴艺术史

^② 汪启璋、顾连理、吴佩华编译.《外国音乐辞典》[M]. 上海：上海音乐出版社，1988 年 8 月第 1 版. P.651

^③ 作品一号至作品二十三号

^④ 周薇，西方钢琴艺术史

和所有这种体裁的作品中最成功、内容最丰富的一部”^①。之后历代钢琴家都演奏过这部作品，他们有：拉赫玛尼诺夫（**Sergei Vassilievitch Rachmaninoff, 1873~1943**）、鲁宾斯坦（**Anton Rubinstein, 1829~1894**）、阿劳（**Claudio Arrau, 1903~1991**）、科托（**Alfred Denis Cortot, 1877~1962**）、肯普夫（**Wilhelm Kempff, 1895~1991**），且都留下了影音资料。

本人在阅读舒曼相关文献时发现爱乐者对舒曼和音乐所做的研究颇多，有探讨舒曼单个钢琴作品的演奏技法，有评析有舒曼的音乐、美学思想的，也有阐述其波折生平的。这些资料中范元绩先生所著《舒曼和他的<狂欢节>》；刑维凯先生在《舒曼钢琴音乐作品中的文学性创作意识》；王东路先生《舒曼音乐创作的浪漫主义特征》；唐丽娟先生系列论文《不朽之诗 传世之篇——舒曼的钢琴套曲》等都是精彩之至的文章。通过资料收集、整理，笔者尚未发现从风格特征这一角度分析《狂欢节》的文献。

二、开题目的及意义

在认真研读和比较前人学术成果的基础上，做了进一步的钻研和理解，并结合自己的演奏诠释经历，从风格特征的角度思考，对舒曼钢琴套曲《狂欢节》的产生、作品内容、思想表现、创作手法、时代背景、人文环境、音乐影响等方面进行分析，明确地揭示出舒曼创作套曲的规律，使人们能够更全面地了解浪漫主义和革新精神在舒曼音乐创作中的重要主导地位和宝贵的艺术价值。

三、研究方法条件

本文主要运用例证法，从历史的、现实的走向对舒曼《狂欢节》进行分析和研究。

有利的研究条件:主观上，在导师的悉心指导下，经过三年的研究生学习，对西方音乐通史、西方钢琴音乐史有了一定的了解。客观上，在开题后，从厦门大学图书馆馆藏图书及网络资源中搜集了一定数量的有关西方音乐史、艺术史、研究舒曼的部分专题资料。通过仔细的比较、学习、分析，对资料进行了一定的归纳和总结。

^① [匈] 李斯特著,张洪岛、张洪模、张宁译.《李斯特论柏辽兹与舒曼》[M].北京:人民音乐出版社, 1962年8月第1版.

不利的研究条件:由于对外文资料的阅读量不足,理论学习和写作经验薄弱,因此可能会影响本文的研究深度,语言组织能力较差影响行文的流畅。

厦门大学博士论文摘要库

第一章 套曲《狂欢节》的产生

《狂欢节》作于1834-1835年，正是舒曼25岁意气风发的青春年华。《狂欢节》最初的名字叫Fasching ——“着魔着迷”。舒曼崇敬的作家于保尔的《淘气岁月》最后的场面是一个假面舞会。在舞会上一方面是各种人物、假面具一闪而过，另一方面是主人翁的思想情绪的不断起伏变化，这种交错的描写给舒曼以很大的启发，于是后来舒曼就正式给这个作品定名为《狂欢节》^①，还有一个副标题为“四个音符所做的小景”。这部作品是一部风格套曲，由带标题的21首风格小品组成，小品各有内容，各有展示，或者人物，或者行为，或者场面（见表1）。

表1：《狂欢节》各小品标题和调式

NO.1 《Préambule》前奏	降 A 大调
NO.2 《Pierrot》白衣丑角	降 E 大调
NO.3 《Arlequin》彩衣丑角	降 B 大调
NO.4 《Valse noble》高贵的圆舞曲	降 B 大调
NO.5 《Eusebius》艾斯比乌斯	降 E 大调
NO.6 《Florestan》佛罗列斯坦	G 小调
NO.7 《Coquette》婀娜多姿的女人	降 B 大调
NO.8 《Réplique》表白	G 小调
NO.9 《Papillons》蝴蝶	降 B 大调
NO.10 《A.S.C.H. - S.C.H.A. (Lettres dansantes)》 跳舞的字母	降 E 大调
NO.11 《Chiarina》柴琳娜	C 小调
NO.12 《Chopin》肖邦	降 A 大调
NO.13 《Estrella》埃斯特列拉	F 小调
NO.14 《Reconnaissance》重逢	降 A 大调
NO.15 《Pantalon et colombine》 潘塔隆和克隆宾娜	F 小调
NO.16 《Valse allemande》阿拉曼德式的圆舞曲	降 A 大调

^① 范元绩，舒曼和他的《狂欢节》.乐府新声，沈阳音乐学院学报，1985年第3期。

NO.17 《Paganini》帕格尼尼	F 小调
NO.18 《Aveu》倾诉	F 小调
NO.19 《Promenade》散步	降 D 大调
NO.20 《Pause》休止	降 A 大调
NO.21 《Marche des Davidsbündler》 大卫同盟盟员进攻凡夫俗子的进行曲	降 A 大调

第一节 《狂欢节》风格套曲分析

一、21 首风格小品特征

风格小品（**character piece**）——一种几乎只与钢琴相关的新音乐类型，是歌曲的器乐对应形式，也是在 19 世纪创作量最大的作品体裁。

总览音乐发展的历史，风格小品这一形态早在 17 世纪就已产生。库普兰（**Francois Couperin, 1668~1733**）和拉莫（**Jean-Philippe Rameau, 1683~1764**）及其他一部分作曲家的作品中就有体现。库普兰一生写过 233 首羽管键琴曲，按照调性分为 27 个羽管键琴组曲，并分四部出版。他喜欢在组曲中各舞曲部分的开头标以煽动性的、往往也是具有神秘色彩的标题。如在他的第四部《羽管键琴曲》中出版的第 24 首羽管键琴组曲有这样一些标题《两栖动物》、《幻想》和《神秘的人》。与库普兰的组曲一样，拉莫的作品中有许多标题极富描绘性，甚至有时令人费解^①。

18 世纪贝多芬也写过类似的风格小品：《短曲》（**Bagatelles, op.33**）这部作品中的 7 首小曲速度上、音型上都较为统一。在《雷昂诺序曲》（**Leonore Overture no.1**）中带有《特性小品风格的序曲》（**characterstic overture**）字样。

19 世纪的风格小曲数量众多，篇幅相对短小。以描述并探究某个特别人物、观念、事件或是情感状态或是“风格”为主题^②。这些作品具有普遍性特征：1. 有具体或模糊的形象。2. 篇幅往往短小精悍，结构都相对简单。这一时期风格小品的发展已达到较完善的程度，许多耳熟能详的作品皆是风格小品，如肖邦《玛祖卡圆舞曲》、《夜曲》和门德尔松《无词歌》等。《狂欢节》正是在此大背景下

^① Mark Evan Bands, 周映辰译, 西方文化中的音乐简史, 2006.9

^② Mark Evan Bands, 周映辰译, 西方文化中的音乐简史, 2006.9

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库